

～ ダンスとピアノ・デュオの競演『踊る牧神』公演によせて～
薄井憲二バレエ・コレクション常設展

vol. 92

《パレード》

会期／2022年11月20日(日)～2023年1月22日(日)
(※休館日はwebでご確認ください)

企画・構成／関典子(薄井憲二バレエ・コレクション・キュレーター)

2023年1月18日、兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホールで開催される「ダンスとピアノ・デュオの競演『踊る牧神』」公演によせた展示をお届けします。この公演では、ドビュッシー研究の第一人者・青柳いづみこ(ピアニスト・文筆家)が当館に初登場。藤井快哉との4手連弾にのせて、薄井憲二バレエ・コレクション・キュレーターでもあるダンサー・関典子が『牧神の午後への前奏曲』(ドビュッシー作曲)と、新作『パレード』(サティ作曲)を踊ります。

詩人コクトー、画家ピカソ、作曲家サティ、振付家マシーンという当時最先端の前衛芸術家によるコラボレーションの結果、誕生した『パレード』(1917初演)は、バレエ・リュスの前衛性と同時代性を表明した記念碑的作品です。公演鑑賞のお供に、貴重な資料の数々をお楽しみください。

『パレード』(PARADE) 全1幕の「現実主義的バレエ」

初演：1917年5月18日、シャトレ座(フランス：パリ)
台本：ジャン・コクトー 振付：レオニード・マシーン
音楽：エリック・サティ 指揮：エルネスト・アンセルメ
美術・衣装：パブロ・ピカソ
主演：リディア・ロポコワ、レオニード・マシーン、
マリア・シャベルスカ、ニコライ・ズヴェーレフ

《 作品概要 》

ビルの谷間の見世物小屋の前で、2人の支配人(フランス人、アメリカ人)、馬(3人目の支配人を乗せるはずだったが稽古中に落下し、初演では馬のみが出演)、団員たち(中国の奇術師、アメリカ人少女、アクロバット師の男女)が、客寄せのためのパフォーマンス、すなわち「パレード」を披露する。

他分野のアーティストが結集し、キュビズムやコラージュの手法を舞台に初めて導入し、ジャズやサーカスといった同時代の大衆文化を取り入れた『パレード』。タイプライターや銃声などの「現実の音」には賛否両論も生じたが、詩人アポリネールは「シュルレアリスム(超現実主義)」という造語を創って評価した。20世紀の芸術史に大きな痕跡を残す作品。

ディアギレフはコクトーに対して、「私を驚かせてご覧」と述べて発奮させたという。振付家マシンの自伝『バレエにおける我が人生』曰く、「ディアギレフは彼に期待していた。コクトーがバレエ・リュスにパリのアヴァンギャルドの息吹をもたらしてくれると思っていたのである」。こうして誕生した『パレード』は、ディアギレフが夢見た「総合芸術としてのバレエ」の一つの頂点だった。マシンは述べる。「私が言うことができる全ては、1917年に、私たちは、何か新しい、我々の時代をあらわすものに関わっていた、ということだ」。

ピカソによって導入された「コラージュ」の手法は、美術や衣装のみならず、様々な登場人物の演技が並列で継起する構成・振付、そして、音楽でも共有された。コクトーは『パレード』には、サイレン、タイプライター、飛行機、発電機など(中略)暗示に富む様々な物音が必要なのだ」と述べ、その要求を受けたサティは、ジャズとラグタイムの要素を混合した音楽に、そうした「現実の音」を挿入した。

《 登場人物 》

- ◆ 中国の奇術師……頭から出した卵を丸飲みして靴から出したり、火を食べたりする芸を披露する。
- ◆ アメリカ人少女……チャップリンや無声映画の真似や、タイプライターを打つふり、銃を撃つふりをして踊る。
- ◆ アクロバット師の男女……綱渡りや空中ブランコなどを披露(実際のロープやブランコは登場しない)。
- ◆ 馬……無音の中、曲芸を披露。馬は2人の人間が入ったハリボテで、日本の歌舞伎などから想を得たとされる。
- ◆ 支配人……必死に客寄せを行う。ピカソによる衣装は巨大なキュビズム的造形物で、まっすぐ立つのも大変なほどだった。フランス人支配人はパイプを、アメリカ人支配人は「PARADE」と書かれた広告ビラを手になっている。

出展資料

- ◆ PRBROF-11 バレエ・リュス公式プログラム／エンパイア劇場／1919年
- ◆ PRBROF-17 バレエ・リュス公式プログラム／シャンゼリゼ劇場／1920年
- ◆ PRBROF-22 バレエ・リュス公式プログラム／ゲテ・リリック劇場／1923年
- ◆ BK-864 書籍／『サティとダンス』／オルネラ・ヴォルタ著／フランス／1992年

兵庫県立芸術文化センター

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町 2-22

tel: 0798-68-0223 fax: 0798-68-0212

※ 禁無断転載・複製・引用